

#03

DAY 3
March 17 Mon

NIAFF Daily

The 3rd Niigata International Animation Film Festival Daily News

新潟国際アニメーション映画祭

今こそ今敏 レトロスペクティブ始まる

美術監督・池信孝さん「先人の財産を大切に作る映像作家」

第3回新潟国際アニメーション映画祭第2日の16日、レトロスペクティブ(回顧)部門として伝説のアニメーション監督、今敏(こん・さとし)特集が始まった。没後15年のいまも世界中のアニメーション、実写映画、イラストレーション、ゲームなど各方面に影響を与え続けている今の全貌を解き明かす。

今監督は1963年北海道生まれ。武蔵野美術大学を卒業後、漫画家を経てアニメ業界に転身。長編映画「パーフェクトブルー」(1997)で監督デビューし、映画「千年女優」(2001)「東京ゴッドファーザーズ」(03)、テレビシリーズ「妄想代理人」(04)といったオリジナル作品を発表。2006年に筒井康隆原作「パプリカ」が公開された。

緻密な画面設計や現実と虚構をシームレスにつなぎ

物語をつづる斬新な演出が高く評価されたが、2010年8月24日、膵臓がんのため46歳で亡くなった。

今回の特集では4本の長編映画などのオリジナル作品と、今が原画、演出などで参加した作品の9本を紹介する。

関係者によるトークもあり、16日には今作品に参加したアニメーターや美術監督が登場。今作品のすべての美術監督を担当した池信孝さんは「自分をずっと起用してくれたのは師匠がなく色が付いていなかったから」「先人の作品財産を大事にする映像作家。『スタンダード映画を見なさい。新しいと思っても元の作品がある。それを知らないといけな』と話していた」「自分にとって大きな存在。今でも夢に出てくる」などと今監督の思い出を語った。

今敏 Satoshi Kon.

Satoshi Kon: 15 Years On: Retrospective Begins

トークに登壇した美術監督の池信孝さん(右) Art director Nobutaka Ike remembering Satoshi Kon. (Right)

On Day 2 of the Festival (March 16) the retrospective on the legendary animation director Satoshi Kon begins. Fifteen years after his death, Kon's animations, live action movies, illustrations and games continue to exert a global influence.

Kon was born in Hokkaido in 1963. After graduating from Musashino Art University he worked firstly as a manga artist, before turning his attention to animation. Following his directorial debut with Perfect Blue (1997) he directed works of great originality including Millennium Actress (2001), Tokyo Godfathers (2003) and the TV series Paranoia Agent (2004). His adaptation of Yasutaka Tsutsui's novel "Paprika" was released in 2006.

He was widely acclaimed throughout his career for meticulous screen design and innovative direction that weaves fiction and

reality into a seamless story. He died of pancreatic cancer on August 24, 2010, at the age of 46.

There are nine of his works presented in the retrospective: four original feature-length films and other works in which he was involved as an original artist or director.

The program also includes a panel discussion on March 16 of animators and artists who worked with him. Nobutaka Ike was in charge of all art direction in Kon's work. "The reason he kept asking me", Ike said, "was because I was not associated with any particular style. That meant that I could value the work of those who have gone before me. He would say: 'look at a normal film. Even if it looks like a new work, you can see that it builds on something earlier. You have to recognise that'". "I still dream of that", Ike added.

切り絵表現の工夫重ね 独自スタイルを確立

「クラリスの夢」グート・ビカーリオ、フェルナンド・グティエレス監督インタビュー

「観客へメッセージを。ビカーリオ「作品はチーム全員の努力でつくられる。見る人ごとに違う解釈があってもいいし、それは映画が育っていくことにつながる。」グティエレス「映画祭に来た人たちの作品への感想を聞いて、交流を深めたい。ぜひ見に来てほしい。」

「切り絵的な表現を選択した。ビカーリオ「さまざまな理由で、この手法が選ぶことができなかつた。当初は切り絵表現は制約事項だったが、工夫を重ね、作品の中心的な要素になり、私たちのスタイルとなった。2次元や手書きのアニメでは、登場人物のパーソナリティを表現できなかったと思う。」

「コンペティション部門にノミネートされた感想は。グティエレス「他のノミネート作品もそれぞれ力を注いで作ってきたと思う。その中の一つとして選出されうれし。」

「作品制作の経緯は。グティエレス「私には主人公と同じ名前の娘がいる。妻も健在で、主人公とは状況は違うが、少女を主人公にした作品を作ろうと思ひ、彼(ビカーリオ)に声をかけた。」

「クラリスと父親は、あまりせりふを発しない。ビカーリオ「表現手法として、絵のイメージで理解できるのであれば、言葉はいらぬ。今回の作品で採用した手法だ。」

「共同で監督した作品だ。ビカーリオ「2人で役割分担をして作品を仕上げた。私がストーリーと美術関係を担い、フェルナンド(グティエレス)は音楽やアニメーション、編集作業を担当した。」

「挑戦した作品」と語るグート・ビカーリオ監督(右)とフェルナンド・グティエレス監督 Director GUTO BICALHO (right) and FERNANDO GUTIERREZ say the film was a challenge.

Establishing your own style with cut-outs: Clarice's Dream directors Fernando Gutierrez and Guto Bicalho

Feature-length film Clarice's Dream from Brazil tells the story of a young girl overcoming the sadness of losing her mother. It is an ambitious joint direction, in which cut-out images were reproduced with digital technology.

DN(Daily News): As joint directors, how did you approach the work?

Bicalho: We divided our roles. I was in charge of story and art, and Fernando was in charge of music, animation, and editing.

DN: How did that work?

Gutierrez: I have a daughter with the same name as the main character. But unlike Clarice, my daughter still has her mother, so the situation as different. But I wanted to make a work with a girl as the main character, so I talked to him (Bicalho).

DN: Clarice and her father don't have many lines to speak.

Bicalho: If we could make the images expressive enough, we wouldn't need many words. That was the approach we adopted in this work.

DN: That's why you used cut-out images?

Bicalho: For various reasons, this was the only method we could choose. At first it was quite constraining, but when we started thinking about it, it became a central element of our style. I don't think I could have expressed the personality of the characters in two-dimensional and hand-drawn anime.

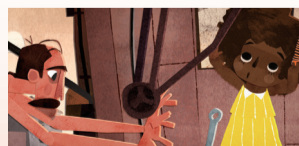
DN: What are your thoughts on being nominated for the competition?

Gutierrez: All of the works nominated will attract a lot of attention, so we are just glad to be nominated among them.

DN: And your message to the audience?

Bicalho: Firstly I would like to thank our production team. I think everybody who sees the film will have their own interpretation, and that's a good thing for a movie.

Gutierrez: "I would like to hear what people who come to the festival have to say about the films, and I would like to deepen our exchange. I hope you will come and see our films."

クラリスの夢 Clarice's Dream

ブラジル/Brazil/2023/83min/監督:グート・ビカーリオ、フェルナンド・グティエレス Director:GUTO BICALHO,FERNANDO GUTIERREZ

「クラリスの夢」は、母親を失った悲しみを乗り越え、才気あふれる少女の物語。友情、仲間の大切さ、そして私たちが日々気づかぬうちに経験している多くの美しさを描いた映画である。

"Clarice's Dream" tells the story of an extremely creative girl who goes through the process of overcoming the loss of her mother. It is a film that speaks of friendship, companionship, and the many beauties that surround us every day, often unnoticed.

18日 16:40~18:04 新潟市民プラザ 18日 4:40 PM-6:04 PM at Niigata Citizen Plaza

本日上映される作品の中から3本を紹介する。 We are proud to present three of the films that will be screened today.

Screening of Feature Film Competition

ボサノヴァ〜撃たれたピアニスト

They Shot the Piano Player

スペイン・フランス・オランダ・ポルトガル/Spain,France,Netherlands,Portugal./2023/103min/監督:フェルナンド・トルエバ/ハビエル・マリスカル Director:Fernando Trueba/Javier Mariscal

10:00~11:43 T・ジョイ

10:00 AM - 11:43 AM at T-JOY

次回18日 10:00~11:43 新潟市民プラザ

Next 18th 10:00 AM-11:43 AM at Niigata Citizen Plaza

1970年代、フェノアアイレスでのツアー中に失踪を遂げた天才ピアニスト、テノリーオ・ジュニオルの謎を追う。そこから見えてきた悲劇とは。

The piano genius Tenorio Junior disappeared while on tour to Buenos Aires during the 1970s. From there the tragedy unfolds.

© 2022 THEY SHOT THE PIANO PLAYER AIE - FERNANDO TRUEBA PRODUCCIONES CINEMATOGRAFICAS, S.A. - JULIAN PIKER & FERMIN SL - LES FILMS D'ICI MEDITERRANEE - SUBMARINE SUBLIME - ANIMANOSTRA CAM, LDA - PRODUCCIONES TONDERO SAC. ALL RIGHTS RESERVED.

世界の潮流 Trend of the World

アジアの風 Wind of Asia

雄獅少年/ライオン少年 I Am What I Am

中国/China/2021/104min/監督:ソン・ハイボン Director:Haipeng Sun

10:00~11:45 T・ジョイ

10:00AM-11:45AM at T-JOY

貧しい少年チュンはある日同じ名前の少女チュンから、獅子頭を譲り受けた。チュンはお調子者のマオと食いつん坊のワン公を誘い、獅子舞/バトル大会出場を決意する。

One day, the poor boy Juan (Liu Jiajuan) receives a Lion's Head from a girl of the same name. The boy Juan invites the sloppy Mao and the gluttons Wang, and they decide to enter a Lion Dancing battle tournament.

©BEIJING SPLENDID CULTURE & ENTERTAINMENT CO.,LTD/ ©TIGER PICTURE ENTERTAINMENT LTD. All rights reserved.

戦争と平和 War and Peace

サリーム Saleem

ヨルダン/Jordan/2023/90min/監督:シンシア・マダナット・シャライハ Director:Cynthia Madanat Sharaiha

11:30~13:00 新潟市民プラザ

11:30 AM - 1:00 PM at Niigata Citizen Plaza

これまではあまり多くの長編が作られてこなかった中東から。ヨルダンが挑んだ話題作は、女性監督のシャライハ氏が冒険を軸に少年の視点から本当の幸せとは？ 宝物とは何か？を語りかけます。

Until now not many feature-length films have come from the Middle East. In this challenging story from Jordan, female director Sharaiha follows a boy's adventures and through his eyes questions what is true happiness and what is precious.

Table with 5 columns: Competition Entries, Writer, Festival Programmer, Press, Associate Professor. Rows include 'The Worlds Divide', 'Balentes', 'Pelikan Blue', and 'Memoir of a Snail' with star ratings and comments.

映画祭終盤に会場予定のエリオット監督 Director Elliott, who is scheduled to visit during the final stages of the film festival. 「かたつむりのメモワール」の一場面 A scene from "Memoir of a Snail"

背負った殻の渦は輪転する人生のよう 「かたつむりのメモワール」アダム・エリオット監督インタビュー

「かたつむりのメモワール」はこま撮りアニメの名匠、アダム・エリオット監督が8年をかけて丁寧に作り上げた驚きと感動の傑作。...

The shell on your back will carry you away: Director Adam Elliot in conversation.

"Memoir of a Snail" is a frame-by-frame animation of immense skill that took director Adam Elliot eight years to make. This surprisingly moving story won the Crystal Prize (Grand Prix) at Annecy. We interviewed Adams online before he set out for Japan.

shell when you touch them, and that's what Grace does when somebody touches her heart. The shell protects you, but it's also a whirlpool, that when you look into it, makes you feel that your life is spinning.

かたつむりのメモワール Memoir of a Snail オーストラリア/Australia/2024/94min/監督:アダム・エリオット Director: Adam Elliot

にいがた 映画祭めし NIAFF Yummy

Advertisement for NIAFF Yummy featuring a bento box with 7 seasonal side dishes. Includes text: '季節の食材使った7種類の総菜が楽しめる弁当' and 'ファーム テーブルスズ FARM TABLE SUZU'.

Advertisement for 'What's NIIGATA' featuring '二人のレジェンド' (Two Legends) and 'NIIGATA SKY BAR' information.